

Duelos de ingenio y fortuna
ANTONIO DE BANCES CANDAMO - JUAN DE NAVAS
Transcripción poético-musical*

Lola JOSA
(Universitat de Barcelona)
Mariano LAMBEA
(CSIC-IMF)
www.aulamusicapoetica.com
© Aula Música Poética, 2013

Damos aquí breve noticia para los usuarios de Digital CSIC de la transcripción poético-musical de las piezas conservadas hasta el presente de *Duelos de ingenio y fortuna*, “Fiesta de sus Majestades, al feliz cumplimiento de años del Rey, Nuestro Señor D. Carlos Segundo”.

Antes de proseguir, conviene recordar que, en breve, se cumplirán veinte años de la publicación de *Songs of Mortals, Dialogues of the Gods*, el impresionante libro de Louise K. Stein que se ha erigido en herramienta básica e imprescindible para los estudiosos e investigadores del teatro musical hispano del siglo XVII, ya que permite conocer, rastrear, emparentar y atribuir obras musicales y compositores a sus correspondientes obras literarias, ya sean zarzuelas, comedias, óperas o fiestas cantadas. Todos sabemos la cantidad ingente de fuentes literarias y musicales que ha manejado Stein con impecable rigor, pero también hay que hacer constar que, desde la publicación de su libro, han aparecido algunas más. Citemos como muestra dos fuentes importantes: el *Cancionero Poético-Musical de Sutro* (San Francisco. Sutro Library, SMMS-M1)¹ y el *Libro de Tonos de José Miguel de Guerra* (Santiago de Compostela. Biblioteca de la Universidad, M. 265)².

El trabajo que abordamos aquí consiste en la transcripción a notación moderna de la música conservada hasta el presente de la comedia mitológica *Duelos de ingenio y fortuna* de Francisco Antonio de Bances y López Candamo (1662-1704). Esta “Fiesta de sus Majestades” se estrenó en 1687 en el Real Coliseo del Buen Retiro. La música compuesta para ella ha sido atribuida al maestro Juan Francisco Gómez de Navas y Sagastiberri (1647-ca. 1709) y se ha conservado, en buena parte, en el mencionado *Cancionero Poético-Musical de Sutro*.

Por otra parte, es importante señalar que varias piezas de la fuente californiana se hallan, en versión para cifra de arpa, es decir, sin la melodía, en el manuscrito *Tabla de los tonos que contiene este libro*, conservado en la Biblioteca Nacional de España, bajo la signatura M/2478. Este manuscrito fue confrontado por Stein con la edición de Bances Candamo, lo cual nos ha permitido a todos conocer la procedencia literaria de estas composiciones. La arpista Nuria Llopis y la soprano Celia Martín han publicado

* Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación «Digital “Música Poética”. Corpus on-line de poesía musicada española del siglo XVII» (FFI2011-22646), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, integrado en el Grupo de Investigación Consolidado «Aula Música Poética» (2009 SGR 973), financiado por la Generalitat de Catalunya.

¹ John KOEGEL: “Nuevas fuentes musicales para danza, teatro y salón de la Nueva España”. En: *Heterofonía*, 116-117 (1997), pp. 9-37.

² Álvaro TORRENTE and Pablo-L. RODRÍGUEZ: “The ‘Guerra Manuscript’ (c. 1680) and the Rise of Solo Song in Spain”. En: *Journal of the Royal Musical Association*, 123, 2 (1998), pp. 147-189.

los tonos conservados en Sutro que muestran concordancias con la fuente madrileña en una edición práctica dirigida a intérpretes³. En esta edición, sin embargo, no consta la pieza “Sabed, famosos isleños” ni las coplas de “En los jardines de Apolo”.

Relación de las piezas cantadas en *Duelos de ingenio y fortuna*

La edición crítica de *Duelos...* ha sido realizada por Gastón Gilabert, bajo la dirección de la profesora Lola Josa, y se incluirá en breve en el Portal temático “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

<http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/>

De la misma manera también se incluirá en este Portal la versión ampliada del presente trabajo, del que aquí ofrecemos solo una versión reducida para los usuarios de Digital CSIC.

Hemos extraído de la edición de Gilabert los incipits de las piezas o tonos puestos en música. No siempre es fácil discernir con exactitud qué versos se cantan. Las indicaciones, acotaciones o didascalias son eficaces pero no infalibles porque el copista o el impresor cometen errores. Hay fragmentos cantados que aparecen perfectamente agrupados y su identificación no presenta problemas. Pero otros versos, también cantados, se hallan insertados en el desarrollo de un pasaje más extenso, asimismo puesto en música, en el que se incluyen a veces estribillos y muletillas; y todo ello viene a dificultar la extracción de lo que se canta. Obviamente, cuando existe una fuente poético-musical, es decir, otro testimonio, todo es más sencillo, aunque tengan lugar cambios en el orden de las estrofas o coplas, o, incluso, se supriman coplas originales o se incluyan otras nuevas.

A continuación relacionaremos las piezas a las que hemos podido, o a las que hemos decidido, otorgarles un título en relación a su incipit o primeras palabras. Especificaremos si tiene o no fuente musical y facilitaremos también el número de versos cantados (se contabilizarán también los repetidos) para establecer el porcentaje de versos cantados y versos declamados en la totalidad de la comedia, como hiciera en su día Jack Sage en *Los celos hacen estrellas*. Recordemos ahora sus observaciones:

La proporción de versos cantados en *Los celos hacen estrellas*, considerando la *fiesta* en su totalidad, habría sido más o menos de un 20%: casi un 25% en la loa, cerca del 10% en el entremés; casi una quinta parte del *fin de fiesta* y de las dos jornadas de la zarzuela. La parte musical de la zarzuela (es decir, estas dos jornadas), difícilmente habría alcanzado media hora de duración. Según se desprende del texto, había unas 18 composiciones vocales en la zarzuela. Y en la fiesta considerada en su totalidad (es decir, la loa, el entremés, el fin de fiesta y la zarzuela), había unas 31 composiciones, de las cuales 19 han llegado hasta nuestros días. Todas estas 10 piezas musicales son breves: algunas [...] de nada más que 15 segundos de duración; otras -pocas- habrán durado tal vez unos cuatro minutos [...]. Si bien existe la probabilidad de ciertas intervenciones instrumentales no registradas en el texto ni en el Ms. musical, y de algunas danzas o algunos bailes de mayor extensión que la indicada por el texto, cabe sacar la conclusión de que la parte musical tenía menor importancia que la parte hablada⁴.

³ *Tonos humanos a solo con acompañamiento de arpa. Concordancias entre el manuscrito 2478 de la Biblioteca Nacional de España y el manuscrito Sutro, SMMS-M1, de la Biblioteca Sutro de San Francisco, California*. Estudio y edición de Nuria LLOPIS y Celia MARTÍN. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2009.

⁴ Juan VÉLEZ DE GUEVARA. *Los celos hacen estrellas*. Editada por J. E. VAREY y N. D. SHERGOLD, con una edición y estudio de la música por Jack SAGE. London: Tamesis Books Limited, 1970, p. 170.

Prosigamos ahora con nuestra relación y, al final de la misma, observaremos el porcentaje de versos cantados, en el buen sentido de que el recuento no será siempre todo lo exacto que desearíamos.

Será útil al lector la consulta del *NIPEM* cuando así lo especifiquemos⁵.

Primera Jornada

1. ¡Vuelen, al aire, al aire, los alados piratas,...!

Sin fuente musical conocida hasta el presente.

Estribillo:

¡Ala, ala, ala,
del estruendo se formen
las consonancias!

23 versos cantados.

2a. ¡Admite, sacro Apolo,...!

Con fuente musical (véase *NIPEM*).

Copla primera: Airecillos suaves.

Pieza con dos estribillos; uno inicial (¡Admite,...!) y otro al final de cada copla:

¡Ce, ce, ce, silencio, quedito y no murmuréis...!

38 versos cantados.

2b. ¡Ay del cruel precepto!

Sin fuente musical conocida hasta el presente.

Copla primera: Pues ya lo pierdo todo.

Esta pieza se halla insertada en el desarrollo de la 2a.

28 versos cantados.

3. ¡Ah, del cristalino alcázar!

Sin fuente musical conocida hasta el presente.

Pieza de difícil configuración formal.

65 versos cantados.

4. ¡Llore, sienta, pene, sufra,...!

Sin fuente musical conocida hasta el presente.

Copla primera: Caigan de mis ojos.

34 versos cantados.

5. Puesto que en lo inconstante

Con fuente musical (véase *NIPEM*).

Estribillo: ¡Arma, guerra, los elementos!

25 versos cantados.

Total de versos cantados en esta Primera Jornada: **213**.

⁵ Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco VALDIVIA, *Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM)*, 2012. En Digital CSIC: <<http://hdl.handle.net/10261/44087>> y en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: <<http://www.cervantesvirtual.com/>>.

Segunda Jornada

6a. ¿Qué templaré de Apolo divino...?

Sin fuente musical conocida hasta el presente.
15 versos cantados.

6b. Puesto que baja el Amor a la tierra

Con fuente musical (véase *NIPEM*).
Esta pieza se imbrica con la 6a.
16 versos cantados.

7a. Antes que al filo bárbaro tribute

Sin fuente musical conocida hasta el presente.
36 versos cantados.

7b. ¡Escuchad la voz mía!

Sin fuente musical conocida hasta el presente.
23 versos cantados.

8. Las vagarosas alas

Sin fuente musical conocida hasta el presente.
16 versos cantados.

9. ¡Viva Himeneo, viva!

Sin fuente musical conocida hasta el presente.
24 versos cantados

10. ¡A los triunfos de Apolo...!

Sin fuente musical conocida hasta el presente.
14 versos cantados.

11a. ¡Escuchad, oíd, atended!

Sin fuente musical conocida hasta el presente.
36 versos cantados.

11b. ¡Ah, de la deidad mentida!

Sin fuente musical conocida hasta el presente.
Esta pieza se imbrica con la 11a.
15 versos cantados.

12. Mas el engaño conspira

Sin fuente musical conocida hasta el presente.
Estribillo: ¡Amantes, amad, amad! ¡Amantes, temed, temed!
102 versos cantados.

Total de versos cantados en esta Segunda Jornada: **297**.

Tercera jornada

13. En los jardines de Apolo

Con fuente musical (véase *NIPEM*).

Estribillo: ¡Ay, Amor!, ¿quién entiende tus tiranías,...?

42 versos cantados.

14. Ya que mares ni vientos

Con fuente musical (véase *NIPEM*).

24 versos cantados.

15. Pompa del día, astro benigno

Sin fuente musical conocida hasta el presente.

22 versos cantados.

16. ¡Despierta, padre del día!

Con fuente musical (véase *NIPEM*).

Copla primera: Ya la aurora esparce.

45 versos cantados.

17. Sabed, famosos isleños

Con fuente musical (véase *NIPEM*).

28 versos cantados.

18. A las célebres bodas

Sin fuente musical conocida hasta el presente.

36 versos cantados.

19. Rústicos ciudadanos de las ondas

Con fuente musical (véase *NIPEM*).

Sacro padre Neptuno.

45 versos cantados.

20. ¡Oíd, que ya Jove, con sentencia justa,...!

Sin fuente musical conocida hasta el presente.

8 versos cantados.

Total de versos cantados en esta Tercera Jornada: **250**.

Como puede observarse *Duelos de ingenio y fortuna* consta de 20 números o piezas o tonos, como prefiramos denominarles, de los cuales sólo 8 se han conservado con su música. La fiesta tiene un total de 760 versos cantados en las tres jornadas, lo cual representa entre un 20% y un 25% de la totalidad de los versos de la obra, que son 3279. Tómense estas cifras y porcentajes de manera orientativa.

El usuario de Digital CSIC podrá acceder a la transcripción de cada uno de los tonos relacionados anteriormente. Dichos tonos están entrados por su íncipit poético.